HENRI **GONZALEZ**

50 activités en **éducation musicale**

aux cycles 2 et 3

SCÉRÉN
[CNDP-CRDP]

Ressources en ligne @

HENRI **GONZALEZ**

50 activités en **éducation musicale**

aux cycles 2 et 3

L'auteur

Henri Gonzalez, est enseignant-passeur : formateur depuis 2000 à l'IUFM Midi-Pyrénées, aujourd'hui ESPE, dans le domaine de l'éducation musicale, fondateur du Diplôme Universitaire de chant et coaching vocal, lui-même chargé de coaching vocal auprès de groupes en résidence de la Scène des Musiques Actuelles de Tarbes, animateur de master classes – à l'Ecole Supérieure de Musique de Catalogne – animateur de très nombreux stages sur la posture et la voix des enseignants, sur les musiques traditionnelles d'Europe du Sud, dans le cadre de la formation continuée mais également de l'ARPA. Il est aussi musicien-enchanteur tour à tour soliste (oratorios, opérettes), choriste (ensemble vocal Vox Bigerri), instrumentiste (trombone, tuba, piano, accordéon), chef de chœur. Enfin, il est attaché à la sauvegarde du patrimoine immatériel de la polyphonie vocale (co-fondateur de l'association Pirena Immateria, titulaire d'un DEM des musiques traditionnelles, ou encore partenaire de l'Institut occitan de Pau, du Conservatoire occitan, de l'Institut basque…).

ISSN : 1298-1745
ISBN : 978-2-86565-473-4

Directeur de la publication : Marc LABORDE
Directeur de la collection : Michel AZÉMA, Inspecteur d'académie
Directeur des éditions : Frank GROSSHANS
Responsable éditorial/suivi éditorial : Catherine JUSTON-COUMAT
Propriété intellectuelle : Jean-François SPELLE

PAO : Éric JOLY - Synellipse - Toulouse
Maquette : Images et Communication
Enregistrements audios : Jérôme HALLAY
Prises de vue vidéo : Laurent FOURCADE
Webmaster : Adrien CASELLES

Photos de couverture :
Clavier multicolore (dos) : © fotomek - Fotolia.com
Notes et livres : © McCarony - Fotolia.com
Les enfants chantent : © SerrNovik - Fotolia.com
Piano : © Tiler84 - Fotolia.com

©CRDP Midi-Pyrénées, mars 2014
Tous droits de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.
« Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L.122-4 et L122-5, d'une part que les "copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective" et, d'autre part, que les analyses et courtes citations dans le but d'exemple et d'illustration, "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite" »
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie, constituerait donc une contrefaçon, sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

messages IMPRIMERIE · 05 61 41 24 14
afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION
IMPRIM'VERT®
CERTIFICATS EQUILIBRE

Remerciements de l'auteur

La conception de cet ouvrage a été possible grâce à la contribution de quelques-uns de mes amis que je remercie ici chaleureusement pour leur participation :

• Gérard Trémège, Président du Grand Tarbes, pour avoir mis à notre disposition le studio d'enregistrement du Conservatoire Henri Duparc.

• Franck Baziluck et « Cant'Alaric » pour cette belle interprétation de La Cançon de la hialaira *: quand le flambeau est passé…*

• Danielle Franzin, Marjolaine et Damien pour cette jolie berceuse originale dont se délecte Éliot.

• Thierry Cornillon et « Aurea » pour la beauté de leurs chants.

• Magda Ubilava pour ce prélude en UT tout en finesse sur clavecin de Christoph Kern, Staufen im Bresgau, *Allemagne.*

• Éric Durand, Vianney Oudart et Anne-Lise Blin ainsi que le « Théâtre décomposé » (letheatredecompose@gmail.com) pour leur approche musicale et visuelle tellement juste.

• Cindy Moutoussamy pour les « arrangements » de dernières minutes : quand la panique laisse place au professionnalisme…

• Odile Tripier-Mondancin pour ses heures de relecture et celles passées au téléphone, page par page, pour préciser les portées pédagogiques incertaines.

• Didier Martin pour sa patience éternelle.

• Pierre Marti et les « Modus Vivendi » pour mettre leurs voix au service de la musique.

• Les « Poly-sons » qui m'accompagnent quotidiennement sans trop grogner…

Ce livre reste une proposition, à chacun d'y trouver son bonheur ou de le contourner.

Sommaire

Préface 7

Tableau synoptique des activités 10

ACTIVITÉS

Chapitre I : Activités préparatoires

1- Mise en voix / C2-C3 14

2- Percussions vocales et corporelles / C2-C3 17

3- Écoute active / C2-C3 20

4- Ambiance sonore / C2-C3 26

5- Paysage sonore / C2-C3 30

6- Apprentissage d'un chant / C2-C3 33

7- Polyrythmie vocale / C2-C3 36

8- L'ostantino / C2 38

9- L'ostantino / C3 40

Chapitre II : Autour du Jazz

10- *Roi Jazz*, Jean-Yves Le Duc / C2 44

11- *L'église de Harlem,* B. Cohen et F. Biesel / C3 47

12- Les p'tits loups du jazz / C3 49

13- *J'veux faire du jazz*, Henri Gonzalez / C3 52

14- *Basin street blues*, Spencer Williamns / C3 55

15- *Modus vivendi*, Henri Gonzalez / C2-C3 58

16- *Le blues de la pie*, Henri Gonzalez / C2 62

17- *Take me coco*, Zap Mama / C3 65

18- *America, West side story*, Léonard Bernstein / C3 68

Chapitre III : Autour de la musique savante

19- *Tango de crochet* / C3 72

20- *Psyché rock*, Pierre Henry / C3 75

21- *Marche des soldats* et *Farandole* / C3 79

22- *Dies irae*, chant grégorien / C2-C3 82

23- Musique des Troubadours / C2-C3 87

24- *Confutatis*, Mozart / C3 93

25- *Stabat Mater*, Pergolèse / C3 97

26- *This little babe*, B.Britten / C3 101

27- *Prélude de la suite n° 1 pour violoncelle seul*, J.-S. Bach / C2 104

28- *Prélude en Ut majeur du clavier bien tempéré*, J.-S. Bach / C2 107

Chapitre IV : Autour de la musique traditionnelle

29- *Flor enversa*, Thierry Cornillon / C3 112

30- *Toma que toma !* / C2 116

31- *O lé lé*, (traditionnel africain) / C2-C3 118

32- *Au son du fifre* (traditionnel breton) / C2-C3 122

33- *Venez danser* (traditionnel) / C3 124

34- *Ritual Virtuality*, Sainkho Namtchylak / C3 128

35- *Breçarela per Eliot*, Danielle Franzin / C2 131

36- *Le bateau qui s'endort* (traditionnel) / C2 133

37- Chant pygmée / C3 135

38- *La cançon de la hialaira* / C3 138

Chapitre V : Autour de chansons françaises

39- *Juliette et Paul*, Henri Gonzalez / C2 142

40- *Raconte-moi* / C3 146

41- *Lucy*, Juliette Nourédine / C3 150

42- *Toi et moi*, Fabrice Ramos / C2 152

43- *Écoutez la comptine*, R.Fau et J.Debruyne / C2 155

44- *La fillette et le loup*, Pierre Chène / C3 158

45- *Le voyage du canard*, Henri Gonzalez / C2 160

46- *J'aime, j'aime pas !*, Henri Gonzalez / C2 163

Chapitre VI : Utilisation de la musique d'aujourd'hui

47- *Around the world*, Daft Punk / C2-C3 168

48- La musique et le geste : *Jimmy, dormira ? Dormira pas ?* / C3 172

49- Alternance d'emprunts : *Jimmy, dormira ? Dormira pas ?* / C3 177

50- *Geographical Fugue*, Ernst Toch / C3 180

Préface

Dans toutes les cultures du monde, la musique accompagne l'humain depuis des milliers d'années (*ca* - 250 000 ans pour les pratiques vocales, - 40 000 pour les pratiques instrumentales) ; elle contribue à la construction identitaire et sociale et donc à l'équilibre des sociétés humaines. On sait aujourd'hui qu'elle demeure accessible aux personnes âgées y compris à celles atteintes de maladies dégénératives, ou encore aux patients Alzheimer ; elle stimule les circuits neuronaux de la mémoire et améliore les performances lors d'épreuves de raisonnement. Des travaux tendent à montrer que la musique serait donc un « neuroprotecteur » qui favoriserait la plasticité du cerveau et la résistance aux attaques cérébrales ; l'apprentissage de la musique améliorerait même la perception des syllabes chez les enfants normolecteurs et dyslexiques. Mais la raison d'être de la musique n'est pas seulement d'ordre médical ou d'ordre didactique (au service de l'apprentissage de la lecture par exemple). La musique aurait un « pouvoir » : n'oublions pas qu'Ulysse se serait fait enchaîner pour résister au chant des sirènes. Ce pouvoir fascine et on aimerait croire qu'il pourrait réduire les grands maux de la société moderne. Ce sont particulièrement les travaux des neuroscientifiques qui, depuis deux décennies, s'attachent à mesurer l'étendue des effets d'une pratique musicale régulière sur notre cerveau : les résultats ne manquent pas d'étonner [1].

Pour ces raisons, l'apprentissage musical au sein de l'école, dès le plus jeune âge est une réponse, sinon indispensable, du moins appropriée, au développement de l'individu. L'enseignement général y contribue, en proposant à tous les élèves une éducation musicale obligatoire, de la maternelle à la fin du collège (elle devient optionnelle au lycée).

Justement, la collection « 50 activités » (adressée en priorité aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires, éditée par le SCEREN [CNDP-CRDP]) s'enrichit d'un nouvel *opus* [2]. Et c'est parce que cette collection démarrée en 1996 est « respectueuse des domaines prioritaires définis par la politique éducative nationale » [3] que l'éducation musicale y prend logiquement sa place pour la troisième fois (*cf. 50 activités d'éducation musicale à l'école élémentaire* co-écrit par François Gruwé-Court, Roland Leclère et Jean-Jacques Triby en 2004, puis *50 activités avec la voix et l'écoute à la maternelle* co-écrit par Jean et Martine Labelle en 2011).

L'auteur, Henri Gonzalez, est enseignant-passeur : formateur depuis 2000 à l'IUFM Midi-Pyrénées, aujourd'hui ESPE, dans le domaine de l'éducation musicale, fondateur du Diplôme Universitaire de chant et *coaching* vocal, lui-même chargé de *coaching* vocal auprès de groupes en résidence de la Scène

des Musiques Actuelles de Tarbes, animateur de master classes - à l'École Supérieure de Musique de Catalogne -, animateur de très nombreux stages sur la posture et la voix des enseignants, sur les musiques traditionnelles d'Europe du Sud, dans le cadre de la formation continuée mais également de l'ARPA [4]. Il est aussi musicien-enchanteur tour à tour soliste (oratorios, opérettes), choriste (ensemble vocal Vox Bigerri), instrumentiste (trombone, tuba, piano, accordéon), chef de chœur. Enfin, il est attaché à la sauvegarde du patrimoine immatériel de la polyphonie vocale (co-fondateur de l'association Pirena Immateria, titulaire d'un DEM [5] des musiques traditionnelles, ou encore partenaire de l'Institut occitan de Pau, du Conservatoire occitan, de l'Institut basque…).

Son parcours personnel l'amène donc naturellement à proposer aux professeurs des écoles ce recueil d'activités riches et variées, fruit d'une longue expérience pédagogique.

L'ouvrage est structuré en six parties : I. Activités préparatoires (échauffement de la voix, percussions vocales et corporelles, écoute d'œuvres, création d'ambiance et de paysages sonores, apprentissage d'un chant, polyrythmies vocales, ostinatos), II. Autour du Jazz, III. Autour de la musique savante, IV. Autour de la musique traditionnelle, V. Autour de chansons françaises, VI. Utilisation de la musique d'aujourd'hui. Le parti-pris de ne pas présenter les œuvres dans l'ordre chronologique, semble aller de pair avec le fait que les enfants ne perçoivent pas le temps de manière linéaire. Les choix qui sont faits mettent en valeur l'ensemble des grandes catégories d'esthétiques musicales sans négliger les œuvres qui seraient les plus proches des élèves. Le proche et le lointain tant d'un point de vue spatial que temporel sont juxtaposés.

Le principe de l'ouvrage n'exige donc en rien une lecture linéaire ni un ordre obligé, si ce n'est que la première partie serait le préalable à une mise en voix progressive, à l'éveil d'une disponibilité des différents organes sensoriels.

Même si certaines parties mettent davantage l'accent sur le travail vocal et d'autres sur celui d'écoute, chacune des six parties fait alterner les grands objectifs et démarches de l'éducation musicale :

- interpréter des chants, connaître peu à peu ses possibilités vocales ; l'élève se fait peu à peu chanteur,
- inventer des chants, imaginer et explorer des possibilités sonores et musicales avec des objets du quotidien ou des instruments de musique lorsque c'est possible ; l'élève se fait explorateur improvisateur de sons,
- enquêter à partir de traces sonores et d'œuvres musicales, en les écoutant à plusieurs reprises que ce soit des œuvres tantôt exclusivement vocales, tantôt exclusivement instrumentales tantôt les deux à la fois. Il s'agit de trouver des indices, décrire, contextualiser, comparer, identifier (nommer), pour comprendre les

1 Ce début de préface fait référence à l'introduction d'un ouvrage récent codirigé par E. Bigand, M. Habib, V. Brun, intitulé *Musique et cerveau. Nouveaux concepts. Nouvelles applications*, aux éditions Sauramps médical, 2012.

2 À ce jour, la collection compte plus d'une quarantaine de titres.

3 http://www.cndp.fr/collection/collection-detail/50-activit%C3%A9s-28577/, consulté en janvier 2014.

4 Atelier Régional des Pratiques musicales amateur.

5 Diplôme d'Étude Musicale.

liens que ces œuvres musicales tissent avec une histoire racontée, avec un texte, avec un mythe, avec un conte, avec une comptine, avec l'histoire de France ou d'une autre aire géographique, avec un lieu, un peuple, avec une danse, avec une ou des images en mouvement (dessins animés, film d'animation, film etc.). Plus tard, l'élève peut être amené à imaginer puis inventer lui-même des liens entre la musique qu'il produit et les images d'un film dont on aurait supprimé tous les attributs sonores.

La comparaison des œuvres entre elles (leurs différences, leurs similitudes) conduit l'élève à construire (induire) une culture musicale fondée sur l'écoute de cas particuliers comme par exemple plusieurs mises en musique à des époques différentes d'un même thème (cf. par exemple l'activité sur la séquence du Dies Irae reprise par différents compositeurs).

L'ensemble de ces activités permet à l'élève de faire évoluer son propre rapport à l'œuvre musicale qui peut être fondé, dès les premières écoutes, sur le plaisir, l'étonnement, la tristesse, la joie, la curiosité, la répulsion, voire la peur dans certains cas. Au-delà de ce premier contact sensible, émotionnel, l'élève, avec l'aide de l'enseignant(e), apprend à verbaliser et à justifier avec des termes de plus en plus précis le lien entre ce qu'il ressent et le matériau musical qu'il identifie. Son rapport aux œuvres, de fait, se modifie : de l'expérience sensible et des savoir-faire qu'il aura développés (chanter à une et plusieurs voix de manière contrôlée et pas seulement par automatisme), il élaborera des connaissances dites « déclaratives » (il saura parler de plus en plus de la musique qu'il entend).

Ces connaissances lui permettront peu à peu d'aller au-delà des seuls cas particuliers auxquels il aura été confronté.

Odile Tripier-Mondancin

Odile Tripier-Mondancin est professeur d'éducation musicale agrégée et actuellement maître de conférences à l'ESPE Midi-Pyrénées où elle enseigne depuis quatorze ans. Auparavant, elle a enseigné durant treize ans en collège dans les académies de Poitiers, Bordeaux et Toulouse. Elle y a coordonné et animé de nombreuses rencontres de chorales et ensembles instrumentaux scolaires et a également enseigné en lycée dans les sections F11.

Tableau synoptique des activités

N°	Activités	C2	C3	Développer une sensibilité musicale	Acquérir une culture musicale	Muscler sa voix	Création d'une œuvre originale	Écoute d'une œuvre musicale
I - Activités préparatoires								
1	Mise en voix							
2	Percussions vocales et corporelles							
3	Écoute active							
4	Ambiance sonore							
5	Paysage sonore							
6	Apprentissage d'un chant							
7	Polyrythmie vocale							
8	L'ostinato							
9	L'ostinato							
II - Autour de la musique savante								
10	Roi Jazz							
11	L'église de Harlem							
12	Les p'tits loups du Jazz							
13	J'veux faire du Jazz							
14	Basin Street							
15	Modus Vivendi							
16	Le blues de la pie							
17	Take me coco							
18	America							
III - Autour de la musique savante								
19	Tango de crochet							
20	Psyché Rock							
21	Marche des soldats et Farandole							
22	Dies Irae							
23	Musique des troubadours							
24	Confutatis							
25	Stabat Mater							
26	This little Babe							
27	Prélude de la suite n° 1 pour violoncelle seul							
28	Prélude en Ut majeur du clavier bien tempéré							

N°	Activités	C2	C3	Développer une sensibilité musicale	Acquérir une culture musicale	Muscler sa voix	Création d'une œuvre originale	Écoute d'une œuvre musicale
IV - Autour de la musique traditionnelle								
29	Flor enversa							
30	Toma que toma !							
31	O lé lé							
32	Au son du fifre							
33	Venez danser							
34	Ritual virtuality							
35	Breçarela							
36	Le bateau qui s'endort							
37	Chant pygmée							
38	La cançon de la hialaira							
V - Autour de chansons françaises								
39	Juliette et Paul							
40	Raconte-moi							
41	Lucy							
42	Toi et moi							
43	Écoutez la comptine							
44	La fillette et le loup							
45	Le voyage du canard							
46	J'aime, j'aime pas !							
VI - Utilisation de la musique d'aujourd'hui								
47	Around the world							
48	Jimmy. Dormira ? Dormira pas (1)							
49	Jimmy. Dormira ? Dormira pas (2)							
50	Geographical fugue							

Le blues de la pie

Henri Gonzalez

ACTIVITÉ 16
CYCLE 2

Objectifs

- Développer la sensibilité musicale et les capacités expressives des élèves
- Muscler sa voix

Points d'intérêt

Jouer avec sa voix
Enrichir ses capacités vocales

Compétences

Porter attention à la justesse vocale
l'exactitude rythmique
la puissance de la voix
la respiration et l'articulation

Dispositif

Groupe classe

Matériel et outils

- Enregistrement et partition : *Le blues de la pie* d'Henri Gonzalez (2013) (à télécharger sur le site de l'ouvrage)

Déroulement

Étape 1
Mise en voix

Voir activité 1

Étape 2
Présentation de la chanson

- Présenter la chanson et la chanter une fois
- Verbalisation autour du texte entendu

Étape 3
Apprentissage de la chanson

- Chanter « Madame la pie cherche un mari » : les élèves répètent
- Chanter « Elle est allée jusqu'à Paris» : les élèves répètent
- Chanter les deux premières phrases : les élèves répètent.
- Chanter « Mais la colombe lui a dit » : les élèves répètent
- Chanter « A mon avis change d'habit » : les élèves répètent

Déroulement

Étape 4

Finalisation de la chanson : interprétation

- Cette chanson peut-être chantée en deux groupes distincts.
- Diviser la classe en deux groupes et mettre en place un système de question réponse (Responsorial) :

Madame la pie cherche un mari (groupe 1)
Elle est allée jusqu'à Paris (groupe 1)
Mais la colombe lui a dit (groupe 1)
A mon avis change d'habit (groupe 2)
Puis tout le monde à l'unisson (tutti)
Pie, pie mon amie (groupe 1)
T'es l'arc en ciel de ma vi-e (groupe 1)
Chat, chat quel bonheur (groupe 2)
Tu as su toucher mon cœur (groupe 2)

Prolongements

Création : ambiance sonore
- Demander à la classe de proposer des bruits d'animaux (de la ferme, de la savane…) ?
- Lister au tableau
- Établir une ambiance sonore (Voir activité 4)

Écoute musicale
- *Bestiaire* de Francis Poulenc (1920)
- *Duo des chats* de Rossini (1925)
- *Le rossignol* et *Duo miaulé* extraits de *L'enfant et les sortilèges* de Ravel (1919 - 1925)
- *Carnaval des animaux* de Camille Saint-Saëns (1886)
- *Pierre et le loup* de Prokoviev (1936)

Français
- Écrire un bestiaire en petits groupes.
- Chaque groupe doit avoir des consignes d'écriture précises
- Chaque groupe traite d'un animal au choix
- Approche de *Dialogues de bêtes* de Colette

SVT
- Travail autour des animaux

Géographie
- Les animaux de la savane et leur terrain

Évaluation

- Justesse de la voix
- Précision rythmique
- Respect des consignes d'interprétation.
- Évaluer l'ambiance sonore
- Évaluer l'écriture du bestiaire

Champs et activités associées

- Français
- SVT
- Histoire

Annexe

Annexe

Le blues de la Pie

modéré — Henri Gonzalez

F
Cmaj7
F
ma- dam' la pie cherche un ma- ri elle est al- lée jus- qu'à Pa- ris
Cmaj7
Mais la co- lom- be lui a dit "A mon a- vis chan- ge d'ha- bit"
F
C
chan- ge chan- ge mon a- mie bous- cul' donc un peu ta vi- e
F
B♭
C
F
A- joute un peu de cou- leur ãa ré- chauf- fe tous les coeurs

2

Mais c'est un chat, chat de gouttière
Qu'elle rencontra un soir d'hiver
Eclairs tonnerre c'est un mystère
Chapi picha firent la paire.

Tu as changée mon amie
Tu as bousculé ta vi-e
En ajoutant des couleurs
Tu as trouvé le bonheur

3

La, la ,la ,la....

Pie, pie mon amie
T'es l'arc en ciel de ma vi-e
Chat, chat quel bonheur
Tu as su toucher mon coeur

Musique des Troubadours

ACTIVITÉ 23
CYCLE 2 et 3

Objectifs

- Écoute d'une œuvre musicale
- Connaître des œuvres caractéristiques de différents genres, selon les époques et les cultures
- Acquérir une culture musicale.
- Comparer des œuvres musicales, découvrir la variété des genres et des styles selon les époques et les cultures

Points d'intérêt

Discrimination auditive
Travail sur la concentration

Compétences

Apprendre à reconnaître à l'oreille quelques éléments du discours musical
Respecter les consignes d'une grille d'écoute
Comparer trois extraits différents

Dispositif

Groupe classe

Matériel et outils

- Extrait n° 1 : *Calenda maia*, de Raimbaut de Vaquieras (XIIe siècle) interprété par l'ensemble Fin' Amor, durée d'écoute conseillée 1'55 (à télécharger sur le site de l'ouvrage)
- Extrait n° 2 : *Rassa, tan creis...*, de Bertrand de Born (XIIe siècle) interprété par l'ensemble Tre Fontane de 2'05 à 3'40 (à télécharger sur le site de l'ouvrage)

Déroulement

Étape 1

Présentation des œuvres

• Extrait 1 : Qu'est-ce que c'est ?

Chanson d'amour courtois (ou fin' amor) de Raimbaut de Vaqueiras (1165 – 1207). Il fut le fils d'un pauvre chevalier de Provence et décida de devenir ménestrel afin de se mettre au service d'un seigneur. Il le fera auprès du Prince d'Orange puis de Boniface II de Monferrat avec lequel il partira en Orient pour la 4° croisade. Il nous reste de lui quelques poèmes et notamment un long poème épique de 223 vers qui raconte les campagnes de son protecteur.

Ici il est surtout question d'amour. Il s'adresse à sa bien aimée et l'assure de son éternel dévouement

• Extrait 2 : Qu'est-ce que c'est ?

Sirventes de Bertan de Bòrn (1140 – 1215). Cette chanson, même si elle fait partie du répertoire des Troubadours est une chanson qui ne parle pas d'amour. Elle est une critique du pouvoir politique. Il utilise finement le personnage d'une très belle femme, Rassa, qui se moque ouvertement des intrigues politiques en cours pour se vouer à l'amour. Le compositeur finira sa chanson en disant : « Papiol, cours porter ma chanson à la cour de mon méchant Beau-Seigneur... »

Déroulement

Étape 2

Distribution de la grille d'écoute et première écoute

- Distribuer la fiche d'écoute et la commenter
- Faire écouter une première fois chacun des extraits en respectant deux minutes entre chaque écoute : les élèves notent au crayon sur la fiche ce qu'ils ont entendu.
- Mise en commun à l'oral, des éléments sont notés au tableau.

Étape 3

Deuxième écoute

- Faire écouter une deuxième fois en binôme. Échange autour des éléments entendus en chuchotant.
- Mise en commun à l'oral : certains éléments peuvent être notés en rouge pour correction

Étape 4

Vérification et finalisation

- Proposition d'une troisième écoute pour finaliser la grille.
- Correction collective au tableau : les élèves corrigent sur la grille.

Similitude :
L'impression musicale laissée par ces deux extraits est intimement liée. Un homme chante en langue occitane et est accompagné d'instruments divers.

Les deux extraits sont de la même époque XIIe siècle.

Les deux extraits sont des œuvres profanes (non religieuses)

Différences :
Les instruments utilisés : certains sont du Moyen Âge comme dans le premier extrait (vielle à archet. La vielliste joue sur un instrument reconstitué d'après une sculpture du XIIe siècle). Dans l'autre extrait, les instruments d'époque et les instruments traditionnels actuels sont mélangés

Français : trace écrite

Élaboration d'un court texte de synthèse donnant lieu à une trace écrite copiée dans le cahier d'Histoire des arts : l'enseignant demande aux élèves de rédiger au brouillon une ou deux phrases pour expliquer ce qu'est le chant des troubadours ; le texte est ensuite mis au point collectivement.

La musique des Troubadours apparaît au Moyen Âge. Elle est considérée comme de la musique savante car elle est écrite. Elle est généralement accompagnée d'instruments. Ces instruments sont peu nombreux et dépendent uniquement de l'instrument que pratiquait le Troubadour lui-même. Si la chanson était reprise par un ménestrel qui jouait un autre instrument, elle était alors accompagnée différemment.
Les ménestrels apprenaient ces chansons et allaient les « colporter » dans d'autres châteaux, lorsqu'ils voyageaient. Ils étaient un peu les « radios » du Moyen Âge.

Écoute

- Gai Saber : « troubar r oc » (groupe Italien qui compose sa musique sur la base de musiques des Troubadours) (1997)
- Musique traditionnelle occitane : Joan Francès Tisner, Aurea (groupe provençal). (Cf. activités 29, 35 et 38)

Prolongements

- Musique traditionnelle d'Afrique du Nord (reconnaissance d'instruments similaires aux extraits entendus)
- *Cantigas* de Santa Maria, Antoni Rossell, XIIIe siècle
- Femmouzes T. : album « 2 » (2000)
- Music of the crusades : David Munrow (1991)
- Et tous les chanteurs à texte de Léo Ferré à la nouvelle scène française en passant par Georges Brassens...

Français

Élaboration d'une trace écrite

Histoire des arts et Arts visuels

L'art médiéval : enluminure, fresques, vitraux…

Histoire

L'époque féodale

Sciences et Architecture

Les châteaux forts (Carcassonne…)

Champs et activités associées

- Français
- Histoire des arts
- Arts visuels
- Histoire
- Sciences

Annexes

Annexe I

Fiche élève

Nom : Prénom :

Grille écoute

On écoute…	**Extrait n°1** *Calenda maia* Fin' Amor Chanson de Raimbaut de Vaqueiras XIIe siècle	**Extrait n°2** *Rassa, tan creis…* Ensemble Tre Fontane Chanson de Bertran de Bòrn XIIe siècle
Les voix Hommes ? Femmes ? Enfants ? Seule ou plusieurs ? Accompagnée ?		
Les instruments Familles d'instruments ?		
Le caractère Est-il doux, marqué, puissant ? Qu'évoque-t-il ? Pour quelles raisons ? Dites pourquoi ?		
Le tempo Sentez-vous une pulsation ? Est-elle rapide ou lente ?		

Annexe II

Fiche enseignant

Grille écoute

On écoute…	**Extrait n°1** *Calenda maia* Fin' Amor Chanson de Raimbaut de Vaqueiras XIIe siècle	**Extrait n°2** *Rassa, tan creis…* Ensemble Tre Fontane Chanson de Bertran de Bòrn XIIe siècle
Les voix Hommes ? Femmes ? Enfants ? Seule ou plusieurs ? Accompagnée ?	Une Voix d'homme Mélodie accompagnée En occitan Langue vulgaire (de vulgum : le peuple) ou vernaculaire. Chant syllabique. La mélodie est très ornée c'est à dire que les notes ne sont pas tenues droites, elle « tremblent »	Une voix d'homme Mélodie accompagnée En occitan Langue vulgaire (de vulgum : le peuple) ou vernaculaire. Chant syllabique. La mélodie n'est pas très ornée.
Les instruments Familles d'instruments ?	Famille des vents : bois (la flûte) Famille des cordes frottées (la vielle à archet) La vielle à archet ressemble à un violon mais on en joue en la posant sur les genoux. Elle ne fait qu'accompagner le chant.	Famille des cordes pincées : luth En fait il s'agit d'un « oud » qui est le luth de l'Afrique du Nord. Il y a également une vielle à roue qui a la possibilité de donner des accents rythmiques. On trouve toujours la vielle à archet dans la musique traditionnelle occitane. Famille des vents : ressemble à une flûte ou un hautbois. Il s'agit en fait d'un « chalemie » ancêtre du hautbois et du basson ainsi que d'une cornemuse (boa ou bodega en occitanie)

Annexe II (suite)

Fiche enseignant

Grille écoute

On écoute…	**Extrait n°1** *Calenda maia* Fin' Amor Chanson de Raimbaut de Vaqueiras XIIe siècle	**Extrait n°2** *Rassa, tan creis…* Ensemble Tre Fontane Chanson de Bertran de Bòrn XIIe siècle
Les instruments Familles d'instruments ?		Famille des percussions : tambourin Il s'agit en fait d'une « derbouka » un tambour de l'Afrique du Nord. NB : L'utilisation du Oud et de la Derbouka laisse présager que l'œuvre n'est pas enregistrée seulement avec des instruments d'époque mais des instruments qui en sont les héritiers.
Le caractère Est-il doux, marqué, puissant ? Qu'évoque-t-il ? Pour quelles raisons ? Dites pourquoi ?	Le caractère est plutôt doux. Il n'y a pas de passage puissant. Il évoque plus volontiers un chant d'amour.	Marqué. La voix est assez forte et le rythme est très présent grâce aux percussions et à la vielle à roue. Caractère plutôt fort. Le chanteur semble être en colère. Le rythme s'accélère un peu comme dans une colère qui grandit.
Le tempo Sentez-vous une pulsation ? Est-elle rapide ou lente ?	Pulsation présente Temps strié Même si l'on sent une pulsation la mesure n'est pas fixe. La prosodie dicte le rythme et la longueur des mesures. C'est le texte qui est roi.	Pulsation marquée Temps strié Tempo modéré qui accélère Des accents sont donnés par les percussions

Chant pygmée

Chant traditionnel

ACTIVITÉ 37
CYCLE 3 et chorale

Objectifs

- Développer la sensibilité musicale et les capacités expressives des élèves
- Muscler sa voix

Points d'intérêt

Jouer avec sa voix
Enrichir ses capacités vocales
Ostinato vocal

Compétences

Porter attention à la justesse vocale
L'exactitude rythmique
La puissance de la voix
La respiration et l'articulation

Dispositif

Groupe classe

Matériel et outils

- Enregistrement et partition : *Chant pygmée* (Afrique centrale), interprétée par Henri Gonzalez (à télécharger sur le site de l'ouvrage)

Déroulement

Étape 1

Mise en voix

Voir activité 1

Étape 2

Présentation de la chanson

- Présenter la chanson et la chanter une fois
- Verbalisation autour du texte entendu

Étape 3

Apprentissage de la chanson

- Chanter la première voix « hamaï boua iêô » : les élèves répètent
- Chanter la phrase suivante : « hamaï boua iê » : les élèves répètent
- Enchaîner les deux phrases
- Puis chanter « mbéou mbéou » : les élèves répètent, puis reprennent plusieurs fois en boucle
- Chanter « inéna » : les élèves répètent, puis reprennent plusieurs fois en boucle.
- Chanter « hama » : les élèves répètent, puis reprennent plusieurs fois en boucle.

Déroulement

- Puis, diviser la classe en quatre groupes. Chaque groupe prend en charge une voix sur les quatre qui vont se superposer.
- Commencer d'abord par superposer la voix 4 et 3
- Puis voix 3 et 2
- Puis voix 4, 3 et 2
- Puis ajouter la mélodie de la voix 1

Prolongements

Écoute musicale
- Chants pygmée, Aka (Cf. Soranne Fürniss)
- Chants africains répétitifs
- Voix du monde : une anthologie des expressions vocales, CNRS (épuisé mais peut se trouver en médiathèque)

Création musicale
- Mettre en place des ostinatos rythmiques et corporel (Voir activité 9)
- Accompagner la chanson

Technologie
- Créer des instruments de musique à l'aide d'objets de récupération.
- Travailler les ostinatos trouvés par les élèves sur ces nouveaux instruments.

Géographie
- Situer les pygmées sur la carte
- L'Afrique noire.

Arts visuels
- L'art Nègre
- Le musée du quai Branly

Français
- Établir un petit texte de présentation sur l'œuvre chantée et sur les coutumes des peuples pygmées.
- Écrire la fiche de fabrication des instruments de musique et le mode d'emploi.

SVT
- Les animaux du continent africain
- Travail autour du recyclage (objets sonores pour fabrication d'instruments)

EPS
- Faire marcher les élèves sur la pulsation de la chanson en continuant à chanter
- Inventer une chorégraphie sur cette chanson

Évaluation

- Justesse de la voix
- Précision rythmique
- Respect des consignes d'interprétation.

Champs et activités associées :

- Français - Arts visuels / Histoire des arts
- SVT - EPS
- Technologie - Géographie

Annexe

Annexe

Chant Pygmée

CANOPÉ
LE RÉSEAU DE CRÉATION ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

Complétez et retournez à
Réseau CANOPÉ
VPC nationale
Téléport 1
1 Avenue du Futuroscope
CS 80158
86961 FUTUROSCOPE CEDEX

ou

Commandez en ligne
sur
www.sceren.com
Fax +33 (0)5 49 49 78 56

Adresse de livraison	
Nom	Prénom
Établissement	N° Siret ou RNE
N°	Rue
Code postal – Ville	Pays
Email	
Niveau d'enseignement et discipline	
Je souhaite recevoir des informations commerciales de la part du SCÉRÉN CNDP-CRDP : ❒ Oui ❒ Non	

Adresse de facturation (si différente de l'adresse de livraison)	
Nom	Prénom
Établissement	N° Siret ou RNE
N°	Rue
Code postal – Ville	Pays

Destiné au prêt[1]	Titre	Référence	Quantité	Prix U.	Total
oui/non	*50 activités en éducation musicale aux cycles 2 et 3*	31000A86		26 €	
oui/non	*50 activités pour développer la sensibilité, l'imagination, la création : la voix et l'écoute à la maternelle*	31032A67		26 €	
Frais d'envoi France métropolitaine 4,50 € – UE 8 € – DOM-TOM 10 € – étranger 15 € – les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont à la charge du destinataire à réception de son colis.					€
				Total à payer	€

Date et signature

Cachet du payeur obligatoire

RÈGLEMENT
– par chèque bancaire ou postal à joindre à la commande et à établir à l'ordre de l'agent comptable du CNDP ;
– par virement à réception de la facture pour les commandes émanant des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux et locaux : IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1

DOM-TOM : commandez exclusivement à votre CRDP ou CDDP.

Étranger :
– par chèque bancaire à l'ordre de l'agent comptable du CNDP ;
– par virement : IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1

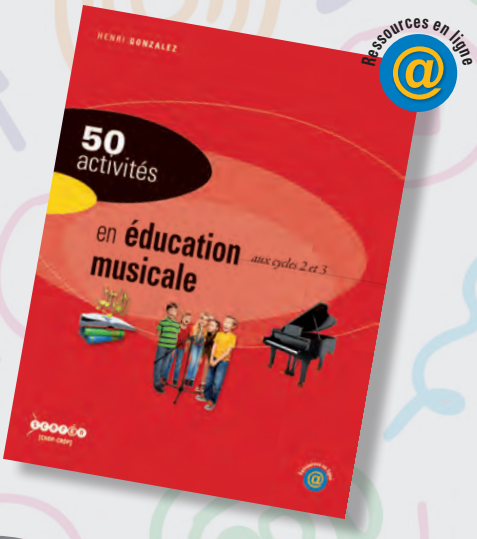
[1] Rayez la mention inutile (livre destiné au CDI de votre établissement)

Prix valables jusqu'au 31 décembre 2014

Produits disponibles dans les librairies du réseau SCÉRÉN
adresses sur : www.cndp.fr (rubrique le réseau)

Quels que soient les produits concernés, retournez le bon de commande à :
SCÉRÉN – CNDP
VPC nationale
Téléport 1
1 Avenue du Futuroscope
CS 80158
86961 FUTUROSCOPE CEDEX

Renseignements et réclamations
vpc@cndp.fr



50 activités en éducation musicale aux cycles 2 et 3

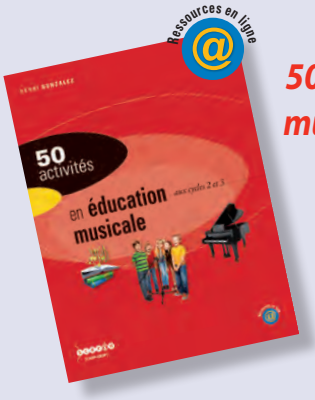
CANOPÉ
LE RÉSEAU DE CRÉATION ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

L'apprentissage musical au sein de l'école, dès le plus jeune âge, est une réponse au développement de l'individu.

L'ensemble de ces 50 activités permet à l'élève de faire évoluer son propre rapport à l'œuvre musicale qui peut être fondé, dès les premières écoutes, sur le plaisir, l'étonnement, la tristesse, la joie, la curiosité, la répulsion, voire la peur dans certains cas. Au-delà de ce premier contact sensible, émotionnel, l'élève, avec l'aide de l'enseignant, apprend à verbaliser et à justifier avec des termes de plus en plus précis le lien entre ce qu'il ressent et le matériau musical qu'il identifie. Son rapport aux œuvres, de fait, se modifie : de l'expérience sensible et des savoir-faire qu'il aura développés (chanter à une ou plusieurs voix de manière contrôlée et pas seulement par automatisme), il élaborera des connaissances dites « déclaratives » (il saura parler de plus en plus de la musique qu'il entend).

L'ouvrage est structuré en six parties, certaines mettent davantage l'accent sur le travail vocal et d'autres sur celui d'écoute, faisant alterner les grands objectifs et démarches de l'éducation musicale. Les choix qui sont faits mettent en valeur l'ensemble des grandes catégories d'esthétiques musicales sans négliger les œuvres qui seraient les plus proches des élèves.

Le principe de l'ouvrage n'exige ni une lecture linéaire ni un ordre obligé, si ce n'est que la première partie serait le préalable à une mise en voix progressive, à l'éveil d'une disponibilité des différents organes sensoriels.



50 activités en éducation musicale aux cycles 2 et 3

Au sommaire

Introduction

Fiches d'activités

I. Activités préparatoires
II. Autour du Jazz
III. Autour de la musique savante
IV. Autour de la musique traditionnelle
V. Autour de chansons françaises
VI. Utilisation de la musique d'aujourd'hui

Bibliographie

Sur le même thème

50 activités pour développer la sensibilité, l'imagination, la création : la voix et l'écoute à la maternelle

La voix et l'écoute sont très tôt des moyens de communication et d'expression que les enfants découvrent en jouant avec les sons, en chantant, en bougeant… Cet ouvrage, accompagné d'un CD audio, a été conçu pour proposer aux enseignants des pistes de travail parfaitement adaptées aux spécificités du jeune élève et au fonctionnement d'une classe de maternelle. Partant de l'activité spontanée d'écoute et de production de sons des élèves dans des thèmes qui leur sont familiers, par exemple, les bruits de la maison, Martine et Jean Labelle offrent aux enseignants une palette très riche d'exercices à conduire avec une démarche clairement explicitée.

Ouvrage + CD audio - 2010 - 176 p.
Réf. : 31032A67 - 26 €

RESEAU-CANOPE.FR

CANOPÉ

LE RÉSEAU DE CRÉATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES

Complétez et retournez à
Réseau CANOPÉ
VPC nationale
Téléport 1
1 Avenue du Futuroscope
CS 80158
86961 FUTUROSCOPE CEDEX

ou

Commandez en ligne
sur
www.sceren.com

Fax +33 (0)5 49 49 78 56

Adresse de livraison

Nom	Prénom
Établissement	N° Siret ou RNE
N°	Rue
Code postal – Ville	Pays
Email	
Niveau d'enseignement et discipline	
Je souhaite recevoir des informations commerciales de la part du SCÉRÉN CNDP-CRDP : ❒ Oui ❒ Non	

Adresse de facturation (si différente de l'adresse de livraison)

Nom	Prénom
Établissement	N° Siret ou RNE
N°	Rue
Code postal – Ville	Pays

Destiné au prêt[1]	Titre	Référence	Quantité	Prix U.	Total
oui/non					
oui/non					
oui/non					
oui/non					
oui/non					
oui/non					
Frais d'envoi France métropolitaine 4,50 € – UE 8 € – DOM-TOM 10 € – étranger 15 € – les frais ne comprennent pas les droits de douane, les taxes et redevances éventuels, qui sont à la charge du destinataire à réception de son colis.					€
				Total à payer	€

Date et signature

Cachet du payeur obligatoire

RÈGLEMENT
– par chèque bancaire ou postal à joindre à la commande et à établir à l'ordre de l'agent comptable du CNDP ;
– par virement à réception de la facture pour les commandes émanant des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux et locaux : IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1

Dom-Tom : commandez exclusivement à votre CRDP ou CDDP.

Étranger :
– par chèque bancaire à l'ordre de l'agent comptable du CNDP ;
– par virement : IBAN FR76 1007 1860 0000 0010 0300 971 TRPUFRP1

Produits disponibles dans les librairies du réseau SCÉRÉN
adresses sur : www.cndp.fr (rubrique le réseau)

Quels que soient les produits concernés, retournez le bon de commande à :
SCÉRÉN–CNDP
VPC nationale
Téléport 1
1 Avenue du Futuroscope
CS 80158
86961 FUTUROSCOPE CEDEX

Renseignements et réclamations :
vpc@cndp.fr

[1] Rayez la mention inutile (livre destiné au CDI de votre établissement)

Prix valables jusqu'au 31 décembre 2014

Des travaux tendent à montrer que l'apprentissage de la musique améliore la perception des syllabes chez les enfants normolecteurs et dyslexiques. Mais la raison d'être de la musique n'est pas seulement d'ordre médical ou d'ordre didactique (au service de l'apprentissage de la lecture par exemple). L'apprentissage musical au sein de l'école, dès le plus jeune âge, est une réponse au développement de l'individu.

L'ensemble de ces 50 activités permet à l'élève de faire évoluer son propre rapport à l'œuvre musicale qui peut être fondé, dès les premières écoutes, sur le plaisir, l'étonnement, la tristesse, la joie, la curiosité, la répulsion, voire la peur dans certains cas. Au-delà de ce premier contact sensible, émotionnel, l'élève, avec l'aide de l'enseignant, apprend à verbaliser et à justifier avec des termes de plus en plus précis le lien entre ce qu'il ressent et le matériau musical qu'il identifie. Son rapport aux œuvres, de fait, se modifie : de l'expérience sensible et des savoir-faire qu'il aura développés (chanter à une et plusieurs voix de manière contrôlée et pas seulement par automatisme), il élaborera des connaissances dites « déclaratives » (il saura parler de plus en plus de la musique qu'il entend).

L'ouvrage est structuré en six parties, certaines mettent davantage l'accent sur le travail vocal et d'autres sur celui d'écoute, faisant alterner les grands objectifs et démarches de l'éducation musicale. Les choix qui sont faits mettent en valeur l'ensemble des grandes catégories d'esthétiques musicales sans négliger les œuvres qui seraient les plus proches des élèves.

Le principe de l'ouvrage n'exige ni une lecture linéaire ni un ordre obligé, si ce n'est que la première partie serait le préalable à une mise en voix progressive, à l'éveil d'une disponibilité des différents organes sensoriels.

L'auteur

L'auteur, Henri Gonzalez, est, notamment, formateur depuis 2000 à l'IUFM Midi-Pyrénées, aujourd'hui ESPE, dans le domaine de l'éducation musicale, fondateur du Diplôme Universitaire de chant et chargé de coaching vocal auprès de groupes en résidence de la Scène des Musiques Actuelles de Tarbes, animateur de master classes – à l'École Supérieure de Musique de Catalogne – animateur de très nombreux stages sur la posture et la voix des enseignants, sur les musiques traditionnelles d'Europe du Sud, dans le cadre de la formation continuée mais également de l'ARPA.

Son parcours personnel l'amène donc naturellement à proposer aux professeurs des écoles ce recueil d'activités riches et variées, fruit d'une longue expérience pédagogique.

La collection « 50 activités » propose des fiches pratiques aux enseignants. Elle leur permet de mettre en œuvre des situations d'apprentissage disciplinaires, par niveau, par cycle ou transversales.

Directeur de collection : Michel Azéma, inspecteur d'Académie

Documents d'accompagnement, enregistrements de chansons et de vidéos en téléchargement sur le site :
http://www.cndp.fr/collection/50-activites/education-musicale

ISSN : 1298-1745
ISBN : 978-2-86565-473-4
Réf. : 31000A86

Prix 26 €

9 782865 654734